

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет
им. М. Акмуллы»

Художественно-графический факультет

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.01.02 КОЛОРИСТИКА

Рекомендуется для направления подготовки

44.03.05 Педагогическое образование

Направленность (профиль) Изобразительное искусство и технология

квалификация выпускника: бакалавр

1. Целью дисциплины является:

а) формирование профессиональных компетенций:

- владеет основами академической живописи (СК-2);
- готов к практической художественно-творческой деятельности в различных видах и жанрах изобразительного искусства (СК-3);
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1).

2. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 ч.), из них 70 ч. аудиторных занятий: лекций – 2 ч., лабораторных – 68 ч., 74ч. самостоятельной работы, зачет с оценкой.

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Дисциплина «Колористика» относится к вариативной части профессионального цикла, дисциплины по выбору.

Изучение дисциплины базируется на знаниях школьной программы по предмету «Изобразительному искусству», знаниям, полученным на живописи.

Сопряжено с данной дисциплиной студенты изучают дисциплины «Живопись» и «Композиция».

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и практическую базу для изучения таких учебных дисциплин, как «Декоративная композиция», «Декорирование интерьера» или «Интерьерная живопись». «Художественная роспись» или «Художественная роспись стекла».

4. Перечень планируемых результатов дисциплины:

знать:

- основные понятия цветоведения, теории и положения науки о цвете, а именно, о природе света и цвета, о цветовых системах и моделях, о видах цвета и типах его классификации, об эстетической значимости цвета и его психологическом воздействии на человека, о цветовых ассоциациях, о законах цветовой гармонии, о методах и способах организации цветового решения в изображении и т.д., психологию визуального восприятия цвета (психофизические законы, механизмы восприятия).

уметь:

- использовать знания в практической работе при гармонировании цветовых оттенков,
- подборе вариантов цветовых сочетаний и эффектной расстановке акцентов с целью создания убедительного и выразительного цветового образа в композиции,
- соответствующего замыслу художника;

владеть:

- гармоничной подборки колорита и его получения механическим и оптически-иллюзорным способами;
- технического воплощения и проектно-изобразительного оформления оригинального цветового образа в процессе изобразительной деятельности и грамотного создания цветового решения.

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Трудоемкость в	Семестр
--------------------	----------------	---------

	часах, всего	2
Аудиторные занятия:	70	70
Лекции (ЛК)	2	2
Практические занятия (ПЗ)	-	-
Лабораторные работы	68	68
Контроль самостоятельной работы студента (КСР)	-	-
Самостоятельная работа:	74	74
Промежуточная аттестация:	(Зачет с оценкой)	(Зачет с оценкой)
ИТОГО:	144	144

6. Содержание дисциплины

6.1. Содержание разделов дисциплины

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1.	Раздел 1. Предмет «Колористика»	Цели и задачи дисциплины «Цветоведение». Значение цветоведения в изобразительном искусстве. Его место в процессе создания цветового решения.
2.	Раздел 2. Цветовые системы и модели	Исследования в области цветоведения. Плоские цветовые системы. Цветовая линейка (полоса). Первая цветовая модель – цветовой круг И. Ньютона. Виды цветовых кругов. Цветовые шкалы, атласы, гарнитуры, таблично-текстовые характеристики цветов.
3.	Раздел 3. Цветовое зрение человека	Закономерности зрительного восприятия цвета.. Адаптация и её виды. Явление «контраст». Явление светлотного ахроматического и цветового хроматического контрастов. Одновременный, последовательный контрасты. Эффект краевого контраста. Контраст цветового распространения. Цветовая индукция.
4.	Раздел 4. Виды цвета	Система наименования цветов. Типология и классификация цветов. Основные и производные цвета (вторичные, третичные). Хроматические и ахроматические цвета. Сближенные (родственные) и контрастные (взаимодополнительные) цвета.
5.	Раздел 5. Цветовая гармония	Контраст цвета, контраст дополнительных цветов, контраст тона, контраст тёплых и холодных цветов, контраст по насыщенности, контраст по площади цветовых пятен, симультанный контраст. Понятие «Цветовая гармония». Единичный и множественный цвет. Цветовая гамма. Типы гармонического сочетания (монохромная, двухцветная, полихромная).
6.	Раздел 6. Анализ цвета как средства выразительности	Характеристика и оценка цвета в произведениях искусства. Творческие установки и задачи художника-дизайнера при работе над цветовой композицией (творческая палитра, индивидуальный стиль).

6.2. Разделы дисциплины и виды учебных занятий

№	Наименование раздела дисциплины	Распределение трудоемкости (в часах) по видам учебных занятий			
		ЛК	ЛБ	СРС	Всего

1.	Раздел 1. Предмет «Колористика»	0,5	-	38	38,5
2.	Раздел 2. Цветовые системы и модели	0,5	28	-	28,5
3.	Раздел 3. Цветовое зрение человека	0,5	-	-	0,5
4.	Раздел 4. Виды цвета	0,5	-	-	0,5
5.	Раздел 5. Цветовая гармония	-	24	30	54
6.	Раздел 6. Анализ цвета как средства выразительности	-	12	10	22
	Итого	2	64	78	144

6.3. Лабораторный практикум:

№ п/п	№ раздела дисциплины	Наименование лабораторных работ	Кол-во часов
1.	Раздел 2. Цветовые системы и модели	Создание 12-частного цветового круга по системе Иттена.	4
2.	Раздел 2. Цветовые системы и модели	Выполнение цветовых таблиц с передачей свойств цвета: насыщенности, тепло-холодности, светлоты и т.д.	24
3.	Раздел 5. Цветовая гармония	Выполнение работ по типам контрастов (Контраст цвета, контраст дополнительных цветов, контраст тона, контраст тёплых и холодных цветов, контраст по насыщенности, контраст по площади цветовых пятен, симультанный контраст). Всего 9 работ.	24
4.	Раздел 6. Анализ цвета как средства выразительности	Цветовой анализ изображения (фотографии) произведения изобразительного искусства с колориметрической его оценкой. Создание цветовой растяжки характерной для данного произведения. Всего 2 работы.	12
Итого:			64

6.4. Междисциплинарные связи дисциплины

№	Наименование обеспечиваемых (последующих) дисциплин	№№ разделов данной дисциплины, необходимых для изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин					
		1	2	3	4	5	6
1.	«Декоративная композиция»,	x	x	x	x	x	x
2.	«Декорирование интерьера» или «Интерьерная живопись».	x	x	x	x	x	x
3.	«Художественная роспись» или «Художественная роспись стекла».	x	x	x	x	x	x

6.5. Требования к самостоятельной работе студентов

1. Изучение специальной литературы по теме об истории формирования науки «цветоведения», как прикладной области ИЗО, ДПИ и дизайна – трудоемкость 8 часов.
2. Знакомство с качествами цвета: выполнение цветовых схем при изображении трех свойств цвета (цветового оттенка, насыщенности и светлоты) – трудоемкость 30 часов.
3. Подбор наглядности для выполнения цветового решения комплекса интерьеров – трудоемкость 30 часов.
4. Подготовка работ к просмотру (портфолио) – трудоемкость 10 часов.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

- а) основная литература:

1. Денисов В.С. Восприятие цвета. Ч.–1.- М.: Эксмо, 2009
 2. Живопись [учеб. пособие для студентов вузов]. Н. П. Бесчастнов и др. М.: ВЛАДОС, 2010
- б) дополнительная литература:
1. Алиева Н.З. Физика цвета и психология зрительного восприятия.- М.: Академия, 2008.- УМО
 2. Панксов Г.И. Живопись. Форма, цвет, изображение.- М.: Академия, 2007.- УМО, М.: Академия, 2008.- УМО
 1. Иттен И. Искусство цвета. – М.: Издатель Д.Аронов, 2001.– 96с.
 2. Устин В.Б. Композиция в дизайне. Методические основы композиционно-художественного формообразования в дизайнерском творчестве: уч. пособ. – 2-е изд., уточ. и доп. – М.: АСТ: Астрель, 2006. – 239с.: ил.
 3. Дрю Д., Мейер С. Управление цветом: руководство для графических дизайнеров. – М.: АСТ, Астрель, 2008. – 224с.: ил.
 4. Бразм Г. Психология цвета. – М.: АСТ: Астрель, 2009. – 158с.
 5. Матюшин М.В. Справочник по цвету. Закономерность изменяемости цветовых сочетаний. – М.: Издатель Д.Аронов, 2007. – 72с.
 6. Михайлов С., Кулеева Л. Основы дизайна - М, 2002.
 7. Степанов А.В. и др. Объемно-пространственная композиция. – М.: Архитектура -С, 2004.
 8. Стоун Э. Интерьер. Цветовые гаммы, которые работают: пер с англ. – М.: АСТ, Астрель, 2005. – 163с.: ил.
 9. Чернышев О.В. Формальная композиция. Творческий практикум. – Мн.: Харвест, 1999. – 312с.
 10. Эйвис М., Эйвис Д. Интерьер: выбираем цветовой дизайн. – М.: Издательский дом «Ниола 21-й век», 2006.
- в) программное обеспечение
- программы пакета Windows (PowerPoint, Paint, Movie Maker) для подготовки докладов
- г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
1. Григорьева, Э.И. Цветоведение и колористика: журнал [Электронный ресурс]: учеб. пособие для вузов; Тольят. гос. ун-т сервиса /Э.И.Григорьева. - Тольятти : [ТГУС], 2006. - 1, 29 Мб, 104с.
 2. Дизайн студия Ирины Романовой.http://romanova.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=88
 3. Колористика и Цветоведение.<http://www.allofremont.com/arhitektdizajn/46.html>
 4. Медведев В. Ю. Цветоведение колористика: учеб. пособие (курс лекций). http://www.designspb.ru/wp-content/uploads/2010/06/Medvedev_booklet-.pdf
 5. Миронова Л.Н., Иванов Д.Г. Теория цвета. http://www.mironovacolor.org/theory/humans_and_color/color_associations/

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Для проведения лекционных и практических занятий необходимо наличие лекционной аудитории и учебной проектно-графической (художественная) мастерской, рабочие столы, краски (акварель, гуашь, акрил и др.), ёмкости для воды, палитры, кисти, № 4-10, учебные иллюстрированные программы, учебные тематические планы; учебники и учебные пособия; наглядные пособия, стенды и методические пособия по темам; вспомогательный визуальный ряд (цветовые шкалы, таблицы, схемы, цветной фото- и репродуктивный материал, учебные проекты, текущие работы студентов и др.).

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор, экран.

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины

Учебный курс «Колористика» охватывает все основные теоретические положения

данного курса. Практические задания (аудиторные лабораторные работы и самостоятельная работа студентов) позволяют изучить теоретические положения и помогают студентам приобрести навыки и умения работы с цветом, гармонизацией цвета и созданию цветового образа в творческих работах.

Домашние задания и задания на СРС (самостоятельная работа студентов), связанные с аудиторными темами, направлены на совершенствование практических навыков учебно-творческой работы. Одна из важнейших задач педагога заключается в том, чтобы научить студентов самостоятельно превращать теоретическое знание в метод мыслительной и художественно-практической деятельности, который позволит им на высоком профессиональном уровне решать творческие дизайнерские задачи, избегать стандартные, упрощенные, невыразительные цветовые комбинации.

Методика проведения учебной работы над заданиями предусматривает следующие этапы:

1. Объяснение теоретического материала по теме задания, установление связи с предыдущими темами, сопряженными дисциплинами, выяснение роли, места и значения данной темы для формирования профессиональных компетенций, направленных на практическую самореализацию обучающихся в художественно-творческой работе.

2. Постановка методической цели, формулировка конкретной учебной задачи и содержания предстоящей работы, а также определение условий, требований, ограничений и критериев оценки конечного результата.

3. Коллективное или индивидуальное проведение анализа наиболее существенных вопросов, связанных с содержанием прорабатываемой темы, определение оптимальных направлений, методов и средств решения поставленных задач.

4. Краткое описание материалов анализа, включающее содержание предполагаемого решения, основные художественно-образные характеристики и композиционно-выразительные средства практического воплощения творческого замысла.

5. Эскизная проработка предполагаемого решения, обсуждение и утверждение педагогом.

6. Окончательная доработка, чистовое исполнение и брошюрование в портфолио.

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой по дисциплине «Колористика» включает в себя ответы на теоретические вопросы (контрольная точка) и просмотр практических работ (зачет).

В конце обучения текущие практические работы брошюруются в портфолио и представляются на просмотре.

Оценка готовности студента по дисциплине «цветоведение» проводится по балльно-рейтинговой системе:

«Отлично» - от 90 до 100 %;

«Хорошо» - от 70 до 89 %;

«Удовлетворительно» - от 50 до 69 %;

«Неудовлетворительно» - от 0 до 49 %.

Оценка **«отлично»** ставится, если работы студента отвечают требованиям, предъявляемым к учебным работам на данном этапе обучения; студент владеет методами и приемами компоновки изображения на плоскости, гармонического сочетания цветов; знает выразительные возможности цвета и способен применить эти знания при работе над композицией.

Оценка **«хорошо»** ставится в том случае, если работы студента отвечают требованиям, предъявляемым к учебным работам на данном этапе обучения; студент владеет методами и приемами компоновки изображения на плоскости, гармонического сочетания цветов; не в полной мере использует выразительные возможности цвета.

Оценка **«удовлетворительно»** ставится, если работы студента не вполне отвечают требованиям, предъявляемым к учебным работам на данном этапе обучения; студент слабо владеет методами и приемами компоновки на плоскости и в объеме; гармонического сочетания цветов; знает выразительные возможности цвета, но не применяет их в работе.

Оценка **«неудовлетворительно»** ставится, если работы студента не отвечают требованиям, предъявляемым к учебным работам на данном этапе обучения; студент не владеет методами и приемами компоновки на плоскости и гармонического сочетания цветов; не посещал занятия.

Требования к практическим работам:

1. владение основными правилами и приемами создания композиции (композиционный центр, равновесие, тоновая и цветовая гармония, пластическое решение).
2. знание способов создания образа на плоскости (выразительность и оригинальность создаваемого образа)
3. правильное использование приемов гармонического сочетания цветов, согласно поставленным задачам.
4. знание выразительных возможностей цвета;
5. умение решать в конкретной работе комплекс учебных и творческих задач.
6. качество подачи учебной работы.

Список вопросов к опросу:

1. Закономерности цветового круга
2. Виды цветовых кругов
3. Ахроматические цвета
4. Хроматические цвета
5. Что означает термин «Насыщенность»?
6. Типы контрастов
7. Основные и производные цвета (вторичные, третичные)
8. Контраст цвета
9. Дополнительные цвета
10. Контраст дополнительных цветов
11. Контраст тона
12. Что означает термин «Тон»
13. Что означает термин «Тоновая шкала»
14. Контраст тёплых и холодных цветов
15. Контраст по насыщенности
16. Контраст по площади цветовых пятен
17. Симультанный контраст
18. Родственные (сближенные цвета)
19. Родственно-контрастные цвета
20. Контрастные и дополнительные цвета
21. Цветовые ассоциации
22. Психологическое воздействие цвета
23. Психологическое воздействие красного и оранжевого цветов
24. Психологическое воздействие синего и голубого цветов
25. Психологическое воздействие зелёного и жёлтого цветов
26. Психологическое воздействие коричневого и фиолетового цветов
27. Психологическое воздействие ахроматических цветов
28. Понятие «Гармония». Основные признаки
29. Признаки гармонии в цветовых системах
30. Что означают понятия «Свет» и «Цвет»

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости и зачетные книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета.

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» № 46 от 17.01.2011 г. и утверждена на заседании кафедры ИЗО 03 сентября 2015 г., протокол №1.

Программа актуализирована в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, приказ № 91 от 09 февраля 2016 года и утверждена на заседании кафедры изобразительного искусства 20 апреля 2016 г., протокол №9.

Разработчик:

Преподаватель кафедры «Изобразительное искусство» А.Ф.Хананова

Эксперты:

К.п.н., доцент кафедры прикладной информатики Л.Г. Соловьянюк

К.п.н., доцент кафедры дизайна Е.В. Плотникова